

写给孩子的**艺术启蒙**

精雕细琢赏**雕塑**

郭雅希 主编
杨春慧 著

天津出版传媒集团

新蕾出版社

写给孩子的**艺术启蒙**

精雕细琢赏**雕塑**

郭雅希 主编
杨春慧 著

天津出版传媒集团

 新蕾出版社

图书在版编目(CIP)数据

精雕细琢赏雕塑/杨春慧著.

—天津:新蕾出版社,2014.1

(写给孩子的艺术启蒙/郭雅希主编)

ISBN 978-7-5307-5866-3

I. ①精...

II. ①杨...

III. ①雕塑—儿童读物

IV. ①J3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 247210 号

出版发行: 天津出版传媒集团
新蕾出版社

e-mail: newbuds@public.tpt.tj.cn

http://www.newbuds.cn

地 址: 天津市和平区西康路 35 号(300051)

出 版 人: 马梅

电 话: 总编办 (022)23332422

发行部 (022)23332676 23332677

传 真: (022)23332422

经 销: 全国新华书店

印 刷: 天津金彩美术印刷有限公司

开 本: 78/mm×109/2mm 1/10

字 数: 70 千字

印 张: 8

版 次: 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究, 如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社发行部联系调换。

地址: 天津市和平区西康路 35 号

电话: (022)23332677 邮编: 300051

5

雕塑是从
“玩”泥巴开始的

8

人类最早的雕像

11

陵墓里的古埃及雕像

14

木乃伊与古埃及雕像

16

老村长与美女法老

23

古希腊人的裸体运动会

27

29

掌管人间命运的“三女神”

32

被蛇缠绕的“拉奥孔”

“掷铁饼”的体育健将

35

“维纳斯”的断臂之谜

39

优雅的“耻辱柱”

43

关于“母狼”的
传说

47

“世界第八大奇迹”——
秦兵马俑

54

唐太宗李世民的
“六匹骏马”

62

海通和尚献身造大佛

66

敦煌莫高窟的彩塑菩萨像

71

三个时代的《大卫》雕像

77

发怒的“摩西”

81

大肚弥勒与布袋和尚

85

达摩的传说

5

雕塑是从
“玩”泥巴开始的

8

人类最早的雕像

11

陵墓里的古埃及雕像

14

木乃伊与古埃及雕像

16

老村长与美女法老

23

古希腊人的裸体运动会

27

29

掌管人间命运的“三女神”

32

被蛇缠绕的“拉奥孔”

“掷铁饼”的体育健将

35

“维纳斯”的断臂之谜

39

优雅的“耻辱柱”

43

关于“母狼”的
传说

47

“世界第八大奇迹”——
秦兵马俑

54

唐太宗李世民的
“六匹骏马”

62

海通和尚献身造大佛

66

敦煌莫高窟的彩塑菩萨像

71

三个时代的《大卫》雕像

77

发怒的“摩西”

81

大肚弥勒与布袋和尚

85

达摩的传说

88

“泥人张”
手下的《蒋门神》

91

凯旋门上的《马赛曲》

96

迟到了十年的《自由女神像》

100

被砸掉双手的“巴尔扎克”

104

圣女“贞德”

109

“十四岁的小舞女”

112

迪尚的另类名作——小便池

115

一只两千多万美元的“鸟”

119

柔软的表

引 子

从字面上理解，“雕”指的是对硬质材料的凿刻，可以理解为“减法”；“塑”指的是对软质材料的粘贴，可以理解为“加法”。“雕塑”实际上指的是“雕”和“塑”，就是“减法”与“加法”的总称，但有的时候，以刻为主的“减法”也常常被称为“雕刻”；以粘贴为主的“加法”常常被称为“雕塑”。雕塑发展到了今天，成了既不能做“减法”也不能做“加法”的“现成品”（即生活中的物品），如迪尚的代表作《泉》也被归入雕塑门类。

或许有人会说，雕塑离我们的现实生活太远了，那都是艺术家们才感兴趣的话题。可是，你们知道吗，古今中外很多雕塑，都与我们的现实生活紧密相关。城市雕塑、庭院雕塑、小区雕塑、校园雕塑等等，这些雕塑不仅为我们的生活增添了色彩，也为我们生活的环境营造了美好的氛围，所以，没有雕塑艺术的生活是无法想象的。

ART

雕塑是从“玩”泥巴开始的

人类对“玩”泥巴的兴趣，对立体形象塑造的兴趣，要比平面绘画的兴趣大得多。因此，人们普遍认为，雕塑的产生应早于绘画，也就是说，人类的雕塑是从“玩”泥巴开始的。

那么人类最早的雕塑是什么时候产生的？最早的雕塑是什么样的？据考证，地球上人类的出现已有三百万年的历史了，可是人类艺

人类早期的雕塑

小贴士:

母系氏族社会是人类氏族社会的早期阶段。这一时期，女性在社会中享有很高的地位，掌握氏族的领导权。世系由女性继承，子孙归属母亲。

术的产生只有三万至五万年的历史。由于地球上的冰河期还没有完全消退，所以当时的原始人都居住在洞穴里，于是，人类最早的雕塑艺术就在洞穴里产生了。

火的使用为人类带来了温暖和光明，工具

的创造不仅使人类摆脱了动物的蒙昧，也培养了人类雕塑的技能。在距今三万至五万年的原始洞穴里，已出现了用泥巴、石头、骨头和动物牙齿雕塑的“艺术品”，这就是人类最早的雕塑。这一时期正处于旧石器晚期的母系氏族社会。

当然，人类最早的雕塑可能有“玩”泥巴的因素，但是使这些用泥巴做成的雕塑成为艺术品，则是伴随着巫术的产生而发展成熟的。

ART

人类最早的雕像

或许，人类最早的雕像是用泥巴做的，但是，目前我们所能见到的最早的雕像是在奥地利维伦道夫洞穴内发现的《维伦道夫的维纳斯》。

《维伦道夫的维纳斯》

这件只有十一厘米高的小雕像是用一块鹅卵石雕刻而成，在与母性特征相关的很多地方做了明显的夸张，如丰满的乳房、硕大的臀部、隆起的腹部。而对于与母性特征无关的地方，如头部、四肢则大胆地做了省略和简化。显然，这种处理手法是为了使母性特征更加明显、突出。这件雕像最绝妙的地方在于肚脐恰好是鹅卵石石料的一个天然小孔。这巧妙的利用显得非常随意、自然，也使这个小孔与整个雕像浑然一体，形成了夸张、生动、有趣、巧妙的整体效果。

在旧石器时代晚期，对于居住在北欧的原始人来说，野兽几乎是他们唯一的食物来源，也是他们的天敌。他们既面临着断绝食物的困境，又承受着野兽攻击的威胁。为了能够与野兽抗衡，他们必须多多生育以不断壮大自己的队伍。于是，孕育生命的母亲就成了他们最崇拜的“母神”。《维伦道夫的维纳斯》就是对母性崇拜的母系氏族社会的产物。

为了寻找更适于他们生存的自然环境，享有更多的可被猎杀的野兽，原始人经常不断地更换居住的洞穴。因此，这个时期，体积小、便于携带的“母神”就成了他们生活的必需品。《维伦道夫的维纳斯》是当时人们公认的最能代表这一时期审美标准的“母神”。这件雕像现藏于维也纳自然历史博物馆。

小贴士:

维纳斯是罗马神话中的爱与美之神，希腊神话中称为阿弗洛狄忒。传说她在大海的泡沫中诞生，在时光三女神和美惠三女神的陪伴下，来到奥林匹斯山，众神被其美丽容貌所吸引，纷纷向她求爱。宙斯在遭其拒绝后，把她嫁给了丑陋、瘸腿的火神赫斐斯塔司，但她却爱上了战神阿瑞斯，并生下小爱神厄洛斯。后曾帮助特洛伊王子帕里斯拐走斯巴达王墨涅拉俄斯的妻子、全希腊最美的女人海伦，引起古希腊人远征特洛伊的十年战争。

ART

陵墓里的 古埃及雕像

古埃及的地域以沙漠和半沙漠为主。在这里，有的地方寸草不生，有的地方随时可能被沙漠吞噬，人类的生存受到严重的威胁。因此，在古埃及人看来，人的生命是非常脆弱的。

久而久之，在古埃及形成了这样的认识：人生在世只是短暂地活着，只有死后才能获得永生。于是，他们几乎把所有的希望都寄托于来世。正是这一原因，古埃及的法老们认为，他们生前是法老，死后仍是法老，在另一个世界里仍可以继续享受他们的荣华富贵。他们甚至认为来世的享受比现世更重要，但来世的享受需要在现世中去建造。因此，在他们活着的时候，不惜动用巨大的人力、物力、财力，为自己修建死后永生的“住所”和“乐园”。埃及的金字塔就是法老死后的“住所”和“乐园”。而且，在死后的“乐园”里既有法老自己，还要有他的家人、下属的官吏以及奴隶。因此，法老们死后，陵墓里随葬的那些雕像就是他们生前生活场景的再现，这也正是古埃及雕像为什么都出现在陵墓里的原因了。

小贴士：

金字塔是用石头建成的三面或多面的角锥体，侧影类似汉字的“金”字，故称之为“金字塔”。古埃及金字塔相传是法老（即国王）和王后的陵墓，金字塔的修建主要盛行于埃及古王国时代。金字塔是古代世界七大奇迹之一。

木乃伊与 古埃及雕像

木
乃
伊

古埃及人认为，人之所以能够活着，是因为人的肉体有了“卡”的缘故。古埃及人所说的“卡”，类似于我们所说的灵魂。他们认为，“卡”是永生的，存在于肉体之中。人的肉体死了，但“卡”仍然活着。为了能让“卡”更好地活着，他们必须好好儿地保存尸体，才能获得永生。因此，古埃及人非常注重保存尸体，而保存尸体的方式，就是将尸体做成木乃伊。

古埃及早期的雕像具有与木乃伊同样的作用——使永生的“卡”能够有所依附,因此,那时的雕像是非常写实的。他们相信,只有与死者生前的形象非常相似的雕像才能使其获得永生,尤其是石刻雕像,更能使死者“永垂不朽”。

他们尝试着用木料、石料或烧陶的方式来重现死者生前的形象。同时,也用绘画的形式再现死者生前的家人和奴仆。

古埃及人的这种对死亡的特殊观念,既造就了一大批具有高超写实技艺的雕刻工匠,也创造了一大批高度写实的雕像。

小贴士：

木乃伊就是“人干尸”，是用特殊的防腐药品和埋葬方法保存下来的没有腐烂的尸体。古埃及人相信，人死后其灵魂不会消亡，仍会依附在尸体或雕像上，所以，法老和官吏们死后，都要被制成木乃伊。

老村长与 美女法老

老村长

在古埃及雕像中，有一件绰号叫“村长像”的木雕雕刻得十分生动。传说，在挖掘陵墓的过程中，人们发现了这件木雕，在场忽然有人喊出：“咦，这不是我们的老村长吗？”“村长像”因此而得名。

其实这件木雕的原型根本不是什么老村长，而是一位王子。不过这个传说恰好说明了这件雕像雕刻得有血有肉、栩栩如生，以至于人们在看到它的一瞬间，立即就想到了自己身边熟悉的人。

这件木雕产生于埃及古王国时代，雕像上的这位王子叫柯柯彼尔。这件木雕形象地表现了一个典型的奴隶社会统治阶级的形象——肥头大耳、大腹便便、傲气十足、自

村
长
像

命不凡。他拄着拐杖缓步而行，像是在监视奴隶劳动，又像是在悠闲地散步。这件雕像之所以表现得如此成功，与古埃及人对生死的特殊认识有直接关系。

小贴士：

古王国时代（约前27—前22世纪）是埃及历史上的第一个高峰，首都坐落子孟斐斯。古王国时代非常热衷于建造金字塔，因此，它亦被称为“金字塔时代”。

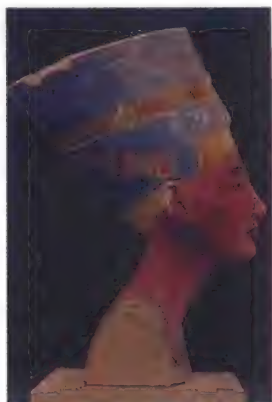

村长像

美女法老

1912年，雕像《王后额菲尔提提》被德国考古学家博尔夏特发现，一张美丽的面孔成了世界瞩目的焦点。在埃及历史上，额菲尔提提是个非常响亮的名字，她的名字在

《王后额菲尔提提》

古埃及语中的意思是“一个美人正在走来”。不过，她名声的响亮还不仅仅因为她的美貌，更因为她的精明能干。她曾与她的丈夫、第十八王朝（前1570—前1320）的著名法老阿蒙霍特普四世干出过一番惊天动地的事业。

相传，阿蒙霍特普四世在位时，一天，额菲尔提提的画像突然被一个女法老装束的肖像所取代，这意味着额菲尔提提将在丈夫阿蒙霍特普四世死后接过统治权。

在阿蒙霍特普四世执政期间，额菲尔提提就是他的得力助手。他们曾一同执政，也是一对著名的政治改革家。夫妻俩曾建立了新首都阿克塔顿；他们一起强制推行对独一太阳神阿顿的崇拜，宣布对过去众神的崇拜都是非法的；他们还

将自己树立为活着的神灵，人们只有通过崇拜这对王室夫妻，才能接近唯一的天神——太阳神。他们颠覆了古埃及人的信仰，这使得他们四面树敌。

据说，阿蒙霍特普四世死后，果真像传说的那样，好用权威的额菲尔提提用铁腕政策继续了她丈夫开创的事业。因此，那些失去权力的祭司在她死后砸了她的石像，把木乃伊大卸八块，咒她死后不得安生。尽管这场改革最终失败了，但却大大促进了当时文化艺术的发展。从此，埃及艺术开始摆脱旧有的局面，以一种新的形式得到了繁荣和发展。

小贴士：

新王国时代（前16—前11世纪），这个时期法老已不再建造金字塔，石棺陵墓也不多见了，但出现了神庙建筑。与此同时，巨大的室外雕刻也渐渐地多了起来。

《王后额菲尔提提》表现的就是这位美女法老，它完成于新王国时代。那富丽的高冠、豪华的胸饰真实地反映了这位古代东方女性特有的身份、地位以及精明强干的个性特征。这件作品还反映了古埃及雕刻极力追求与墓主人生前形象的完全一致，但同时又不满足于外在的形似，而是力求从内在和外在两方面来达到与墓主人生前形象的高度统一。

古希腊人的 裸体运动会

稍微了解古希腊雕刻的人可能都会有这样的疑问：在古希腊时期的雕刻中，为什么大部分雕像都是裸体呢？这还要从古希腊的奥林匹克竞技会说起。

古希腊并不是一个统一的国家，而是城邦众多、各自独立的城邦国。那时候，城邦之间经常打仗。在当时那个冷兵器时代，几乎所有的城邦都意识到只有全民的身体素质好，国家的安全才有保障。在古代世界各国，没有哪一个民族能像古希腊这样重视体育锻炼、重视全民身体素质，更以健壮的体魄为荣的了。那时，希腊各个城邦全民皆兵，统治者都大力提倡体育竞技，并奖励运动健将，因为当时

小贴士：

冷兵器时代，指从远古时兵器由生产工具分化出来，也就是兵器发明开始，到火药发明并用于战争的这段时期。铜兵器时代和铁兵器时代是冷兵器时代的鼎盛期。世界各国兵器的发展过程各有特点，但基本可归结为冷兵器时代、黑火药时代、近代兵器时代、现代兵器时代和热核武器时代。

所有的体育项目考验的都是一种军事技能，因此体育竞技更是城邦国防的需要。

公元前776年，由奥林匹克城邦倡导，每四年举行一次奥林匹克竞技会。竞技期间，停止一切战争。因此，竞技会期间也被人们称为“奥林匹克和平期”。在竞技场上，所有的竞技项目都是军事技能的比拼，所以参加比赛的运动员都

是保家卫国的军人，都是男人。由于城邦之间的战争经常是裸体进行的，因此，奥林匹克竞技会的运动员也都是裸体参加比赛的。

按照当时的法律规定，妇女既不能参加比赛，也不能观看比赛。如果发现有观看比赛的女子，就立刻把她的眼睛用黑布蒙上，并将她推下悬崖摔死。传说，有一名参

小贴士：

有关奥运会起源的传说有很多，最主要的是以下两种：

一种是为祭祀宙斯而定期举行的体育竞技活动。

另一种是宙斯的儿子赫拉克勒斯因力大无比而获得“大力神”的美称，他在伊利斯城邦完成了常人无法完成的任务——不到半天工夫便扫干净了国王堆满牛粪的牛棚，但国王不想履行赠送三百头牛的承诺，赫拉克勒斯一气之下赶走了国王。为了庆祝胜利，他在奥林匹亚举行了一场盛大的运动会，所以才有了现代的奥运会。

奥林匹克竞技会

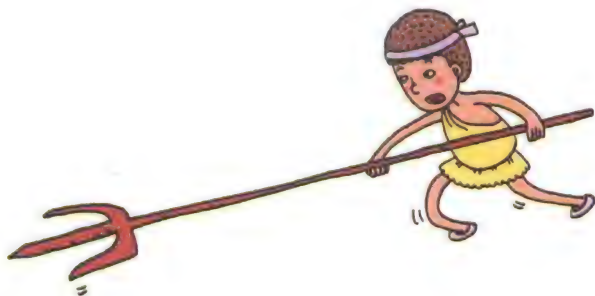

加竞技的运动员，他的妻子女扮男装坐在观众席上观看比赛。当丈夫最终获得冠军的时候，妻子抑制不住内心的激动，冲上了领奖台与丈夫拥抱，因而暴露了她的身份。虽然这位冠军的妻子已触犯了法律，但是否必须被处以极刑呢？这位冠军作为他的城邦中人人崇拜的英雄，与妻子合谋触犯了法律。执法者对这一从未发生过的事件感到非常为难，但最终还是放过了这位英雄和他的妻子。

这一事件使得执法者不得不重新修订法律，即：凡是观看竞技比赛的观众，一律与运动员同样自始至终裸体，以避免女扮男装的事件再次发生。

在当时，奥林匹克比赛场上的优胜者被人们视为英雄，被雕塑家塑成铜像或大理石雕像安置在广场最引人注目的地方，与他们的名字一起被载入史册，成为永久的纪念。竞技场上的英雄们为雕塑家做模特儿的时候自然也是裸体。就这样，古希腊不但留下了很多非常精彩的裸体雕像，也确立了完全不同于东方的开放意识。

ART

“掷铁饼”的 体育健将

《掷铁饼者》是古希腊雕塑家米隆的代表作，同时也是古希腊奥林匹克竞技会的最好见证，掷铁饼是古希腊奥林匹克竞技会的“五项全能”之一。

米隆是公元前5世纪著名的雕塑家。他的这件作品不仅见证了古希腊裸体运动会，

米隆
《掷铁饼者》

小贴士：

古希腊奥林匹克竞技场“五项全能”包括：掷铁饼、掷标枪、赛马、角力和赛跑。角力，即拳击和摔跤的混合运动。

见证了当时的人们对运动冠军、运动健将的崇拜，也代表着古希腊雕刻已走向成熟，反映了艺术家对人体动作已有了充分的了解和自如的表现。“掷铁饼者”手握铁饼向后摆臂，在向右、向后扭转身体的同时，可以看到他的右腿、右脚有着相当稳定的自控力。从他的姿势可以想象，铁饼一旦掷出定会非常有力，又会非常准确，作为军事武器的铁饼其杀伤力可想而知。

《掷铁饼者》原本是一件青铜雕塑，可惜原作已经丢失，我们现在看到的是大理石摹制品，现藏于意大利罗马国立美术馆。

写给孩子的艺术启蒙

ART

掌管人间命运的 “三女神”

《命运三女神》

小贴士：

古希腊时期，修建了许许多多的神庙。在保留至今的神庙中，以雅典卫城的帕提依神庙最为出名。整个雅典卫城，是由建筑师兼雕刻大师菲狄亚斯设计并监督完成的，所以，雅典卫城不但建筑别具一格，所有的装饰雕刻也非常精美独特。

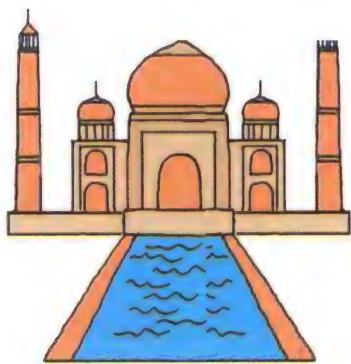
《命运三女神》原是古希腊著名建筑帕提依神庙东边山墙上的一组大理石群组雕像。

命运三女神是古希腊神话摩伊拉命运三女神的总称，她们是宙斯和正义女神忒弥斯的女儿。三位掌管人间命运的女神分别是：阿特洛波斯、拉切西斯和克罗托。最小的克罗托掌管未来，负责把羊毛放到纺锭上，纺织生命之线；二姐拉切西斯负责维护生命之线；最年长的阿特洛波斯掌管死亡，负责切断生命之线，使生命终结，即使是天父宙斯也不能违抗她们的安排。相传她们三人共享一只眼睛和一只耳朵。

现存于伦敦大英博物馆的雕像《命运三女神》虽然头部和四肢都已失去，但那健美的身躯，仍展现出极其旺盛的生命力，令人仿佛感受到了她们的呼吸和体温。

人们从三女神的姿态中看到的不是神，而是人间姐妹以及她们之间的亲密之情；人们所感受到的不是冰冷的大理石，而是有血有肉、鲜活的生命。这组雕像反映了古希腊雕刻艺术已经达到了相当高的水平。

被蛇缠绕的 “拉奥孔”

“拉奥孔”这个名字听上去也许有些陌生，但古希腊与特洛伊战争中的“木马计”你们一定听说过。为夺回美女海伦，誓雪国耻，古希腊与特洛伊发生了长达十年之久的战争。因始终攻不下特洛伊城，古希腊军师奥德修斯使出“木马计”：制作一匹巨大的、样子像祭祀用的木马，把它放在城外，马腹内有精兵藏于其中。然后，主力部队假装攻城不破而撤退，隐蔽在附近的海湾里，准备当特洛伊人将木马移到城里后，里应外合，攻克特洛伊城。特洛伊人果真中了古希腊人

的圈套，把木马拉进城中。特洛伊城的祭司拉奥孔极力劝阻特洛伊士兵将木马拖到城中，以免中计。拉奥孔的举动激怒了雅典城的保护神雅典娜，因为他的劝阻险些使“木马计”失败。为了报复拉奥孔，雅典娜派出两条巨蟒活活地将拉奥孔和他的两个儿子缠死。

《拉奥孔》

《拉奥孔》这座悲剧性的雕刻表现的就是拉奥孔父子三人与巨蟒在生死搏斗中苦苦挣扎的情境。这件作品于1506年在罗马出土，当时正处于文艺复兴的鼎盛时期，它的发现在社会上引起了巨大的轰动，被人们推崇为世上最完美的作品。

这组群雕被发现时，“拉奥孔”的右臂已经遗失，他的两个儿子一个遗失了手掌，另一个遗失了右臂，但如今遗失的部分已经找到并复原。

小贴士：

文艺复兴是公元14至16世纪发祥于意大利的佛罗伦萨，后来波及整个欧洲的反封建、反禁欲的文化运动。在美术领域，艺术家们借鉴了古希腊、古罗马的英雄主义精神，反对封建束缚，因此这一时期的雕像多以裸体为主，表现古希腊、古罗马神话及《圣经》中的英雄，作品充满着对世俗社会人的力量的歌颂与赞扬。

ART

“维纳斯”的断臂之谜

提起“断臂的维纳斯”，无人不知，无人不晓，它绝对可称得上是一件稀有的艺术珍品，它是法国罗浮宫知名度最高的镇馆之宝。由于这件大理石雕像是在希腊爱琴海域的米洛斯岛被发现的，而维纳斯在古希腊神话中被称为阿佛罗狄忒，因此这件作品的学名为《米洛斯的阿佛罗狄忒》。

在人们心目中，“断臂的维纳斯”几乎成了女性美的化身。她那端庄的体态，微微扭转的身姿，含蓄而丰满的曲

《米洛斯的阿佛罗狄忒》

线，从古至今被艺术家们不倦地歌颂和赞美。

今天，我们对这件作品的“断臂”已不感到遗憾，甚至残缺的手臂给了我们更多的想象空间，不论从哪个方位欣赏，都能得到美的享受。可在当时，人们曾经试图用各种动态的双臂使它复原，可无论多高明的雕塑家都没有成功。人们也曾怀疑过，是不是她本来就没有双臂呢？人们一直用疑惑不解的眼光欣赏着这件旷世的佳作，并试图解开其断臂之谜。

值得庆幸的是，人们最终揭开了这件雕像断臂的谜底，原来她双臂的动作是：右臂下垂提着衣襟；左臂伸过头顶，手里拿着一个苹果。另外，在她的耳朵上还戴着耳环。

这个答案是在一个名叫杜蒙·杜尔维尔船长的回忆录中发现的。1821年，“拉歇弗莱德”号舰艇由地中海前往黑海地区执行任务。在经过米洛斯岛时，听说当地的一个农民挖出了一件艺术珍品，于是船长杜尔维尔前去查看。当他发现这件雕像确实是件旷世奇

珍的时候，他立即将这一消息报告给了法国驻伊斯坦布尔大使。大使马上派人专程前往米洛斯岛洽谈。可是当他们到达时，雕像已被希腊商人买走，并且装上了船，准备运往伊斯坦布尔。杜尔维尔等人立即决定用武力拦截，于是双方发生了激烈的争夺战。在战乱中，雕像的双臂被毁。双方就此休战，并向米洛斯岛当局起诉。经法国一再力争，最终由法国大使里维尔以八千银币购得，并亲自护送回国，献给了国王路易十八。路易十八又将雕像交由罗浮宫保存。

小贴士：

当时的米洛斯岛属奥斯曼帝国管辖，奥斯曼帝国首都在伊斯坦布尔，即罗马帝国的君士坦丁堡。

现在我们知道了维纳斯的断臂之谜，并且已经确知其双臂的具体动作，那么是否就可以将其复原了呢？现在看来已没有什么必要了，因为人们早已习惯了断臂的维纳斯，甚至认为这种残缺之美更摄人心魄。它除了给人留有回味的余地，还能引发更美好的想象。由此看来，“断臂的维纳斯”还真是因祸得福了。

ART

优雅的“耻辱柱”

你听说过古希腊著名的“女像柱”吗？

美国现代舞派创始人邓肯就曾从女像柱中获得过创作的灵感，可见女像柱的意义不仅仅影响了雕塑和建筑领

伊瑞克先神庙女像柱

域，也影响到了舞蹈界。那么，在抽象的建筑中为什么会出现具象的女像柱呢？优美秀丽的女子形象为什么会被压在房檐下呢？这个建筑的设计者究竟出于什么用意？这还要从两千五百年前古希腊与波斯的一场残酷的战争说起。

“卡里亚”是一个城邦的名字，关于这个城邦中的女人，有着一段耻辱的传说。在古希腊与波斯的战争中，古希腊半岛南部的一个城邦卡里亚

小贴士：

古希腊神庙建筑主要是三种柱式：朴实的多利克柱式、秀丽的爱奥尼亚柱式和华丽的科林斯柱式，而雅典卫城的伊瑞克先神庙是具象的女性形象的柱式，我们称之为“女像柱”。

投靠波斯，与古希腊为敌。波斯战败后，卡里亚城邦遭到古希腊的严厉惩罚，除城邦遭焚毁外，男子大多被杀，而被俘的女子则不准脱去长袍，并带着耻辱度过余生。雅典的建筑师为了让卡里亚女人永远承受着耻辱，在神庙中设计建造了以卡里亚女人为形象的女像柱。雅典卫城伊瑞克

先神庙的女像柱，就象征着女人被钉在耻辱柱上，永受凌辱。

神庙用女性雕像代替石柱顶起石顶，这在古典建筑中是极其罕见的，这也正是伊瑞克先神庙最引人注目的地方。由于石顶很重，六位女子为了顶起沉重的石顶，颈部必

小贴士：

雅典卫城是希腊最杰出的古建筑群，是希腊宗教政治中心，其中包括帕提农神庙、伊瑞克先神庙等。神庙位于雅典市中心的山丘之上，被人们称为“高丘上的城邦”。

须设计得粗壮有力，但这将影响少女的秀丽之美。于是建筑师给每位少女颈后保留了一缕浓厚的秀发，又在头顶加上花篮，成功地解决了建筑美学上的难题。女像柱虽头顶千斤，但体态秀美，亭亭玉立，一条腿微屈，另一条腿支撑着全身的重心，自然而不显呆板。这种构思新奇、设计独特的建筑立柱是雕塑与建筑巧妙结合的典范，它以复杂生动的形象和精致完美的细部装饰闻名于世。

虽然古希腊人设计的女像柱是为了羞辱卡里亚人，但是如果不了解这个典故，女像柱不会给人以耻辱的感觉。由此可见，尽管战争是残酷的，但古希腊人仍努力追求艺术之美。

现在的伊瑞克先神庙女像柱真品收藏在雅典（新）卫城博物馆及伦敦的大英博物馆内。

关于“母狼”的传说

传说，特洛伊被古希腊打败后，王子和部分特洛伊人从河道逃到了意大利半岛。当他们从台伯河上岸后，发现这里森林密布，土壤肥沃，于是，就在这里定居下来。后来，他们在这里建立了自己的王国——亚尔巴隆加。

许多年以后，当王位传到了努米托雷的时候，他的弟弟阿穆利奥篡夺了王权。阿穆利奥并不害怕软弱无能的哥哥，所以保留了他的性命，只将他赶出皇宫，但他非常担心努米托雷的后代会报复他。因此，在一次狩猎中，阿穆利奥残忍地杀死了努米托雷的儿子，又逼迫努米托雷的女儿西尔维亚做了女祭司，因为女祭司不能结婚不会有后代。阿

穆利奥以为这样他的王位就会稳固了。

但是，天不遂人愿，西尔维亚和战神马尔斯（即希腊神话中的阿瑞斯）相爱了，他们生下了一对孪生兄弟。阿穆利奥听到这个消息非常惊恐，于是下令立即杀掉女祭司西尔维亚，并令一个女奴将这两个孩子扔到台伯河里淹死。当女奴来到台伯河边，发现河水正在涨潮。她把装着孩子的篮子放到了河边，以为河水再涨高些孩子就会被水淹死。可是，篮子并没有被河水冲走。这时，两个孩子的哭声引来了一只母狼。母狼不但没有伤害他们，反而用自己的奶水喂饱了这两个孩子。

「母狼乳婴」的故事

一个牧羊人看到了这样的情景惊呆了，后来，他把这两个孩子带到自己的家里抚养，为哥哥取名罗慕洛，弟弟取名勒莫斯。

几年后，牧羊人弄清了这两个孩子原来是老国王努米托雷的后代，但他对他们的身世一直守口如瓶，从未向任何人透露过。

又过了数年，两个孩子终于长大了。他们继承了父亲战神马尔斯的健壮、勇敢，武艺超群。这时，牧羊人向孪生兄弟透露了他们身世的秘密，他们得知原来杀害亲生母亲和舅舅的仇人就是当政的国王阿穆利奥。经过兄弟二人的不懈努力，终于杀死了仇人阿穆利奥，又找回了隐居的努米托雷，把王权交还给了外公。

兄弟二人决定在母狼和牧羊人救他们的地方建立一座新城。可是，两兄弟为新城的命名和统治权发生了争执，兄长罗慕洛在失去理智的情况下失手杀死了弟弟。这样，新城就按罗慕洛的名字取名为“罗马”。罗慕洛也成了罗马城的第一位国王。

据说，这件事发生在公元前 753 年 4 月 21 日，这一天也成了罗马建城日。

后来，由埃特鲁里亚人创作的雕像《母狼》表现的就是喂饱这对孪生兄弟的“母狼”的形象。我们可以看到，这只“母狼”没有狰狞、令人恐惧的兽性，它那饱满的乳房、叉开的后腿、敏锐的眼睛、警觉竖立的双耳，好像在告诉人们，它正耐心地等待腹下的孩子慢慢地吸吮着奶水，同时又警惕着来犯之敌。在“母狼”的腹下，仰着头吮吸着乳

汁的两个男婴，就是战神的后代、现在罗马人的祖先。雕像《母狼》也成为意大利的国宝。

《母 狼》

小贴士：

《母狼》是公元前500年由居住在意大利北部的埃特鲁里亚人创作的一件青铜雕像。这件雕像与罗马城建城的传说有关，所以后来它成为罗马城徽。

AR

“世界第八大奇迹” ——秦兵马俑

三十多年前，现在兵马俑博物馆所在的地方是一片柿子林。那时，这片柿子林里到处是坟头，乱石堆积。

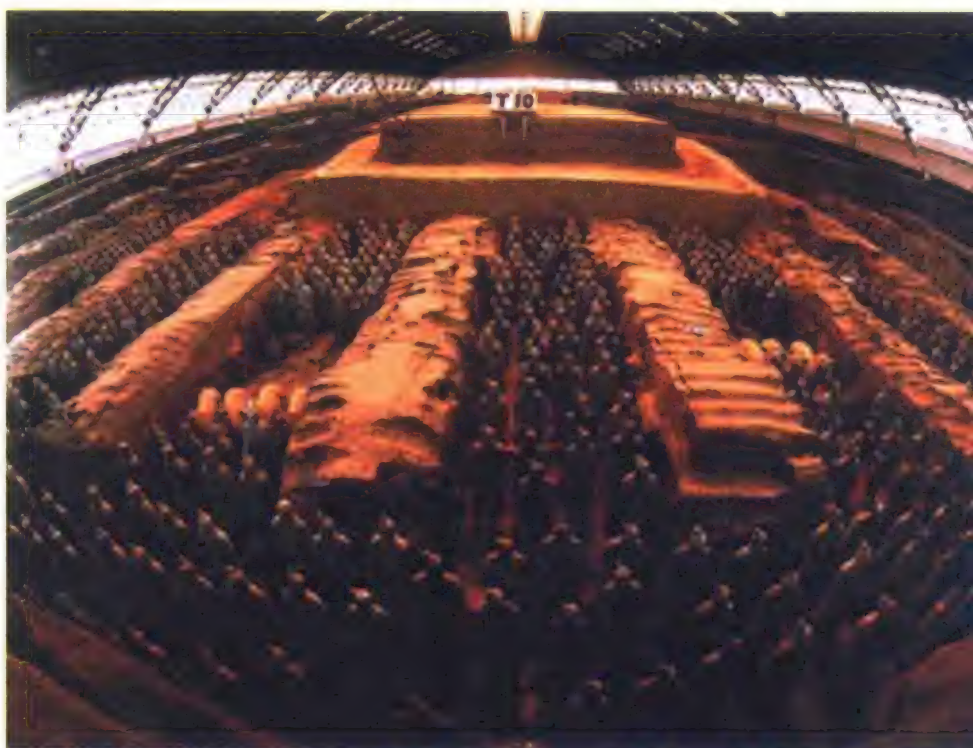
1974年3月，陕西省西安市近郊的西杨村里，十几位农民又开始了一年一度的打井工程。一开始工程进展得非常顺利，可是两天之后就遇到了坚硬得像石头一样的土层。当他们挖到两米深时，发现了红土块；再往下挖，更奇异的景象出现了——一个圆形的陶器出现在眼前。他们将圆形的陶器全部挖出来时惊讶地发现，原来这些陶器是陶制的“神像”！

西杨村挖出“神像”的消息，在方圆几十里不胫而走，

人们纷纷前来围观。

公社一名水保员意识到这是个非常重要的发现，于是叮嘱村民说：“这个井暂时不能再打了。你们看，这些方砖不是和秦始皇陵附近出土的秦砖一模一样吗？”这个略具考古知识的水保员是第一个把陶俑和五里地以外的秦始皇陵联系在一起的人。当地人立即向主管部门做了汇报。

第一位进入现场的文物考古专家是赵康民。他仔细察看这些“神像”后十分震惊，他意识到

兵马俑坑规模宏大

这些“神像”很可能是国宝！他一方面收集散失的陶器，一方面对现场做了初步的清理。

就在这期间，一位名叫蔺安稳的新华社记者从北京回陕西探亲，听说了这件事，立即将这一消息在《人民日报》“内参”上做了报道。对于这一惊人的发现，党中央给予了高度的重视。陕西省文物局派出了考古队开赴发掘现场，清理出与真人、真马同样大小的陶俑、陶马，此外，还清理出了木质战车和大量的青铜兵器。考古工作者一年多的精心勘探和挖掘，终于为世人揭开了这座大型兵马俑坑的神秘面纱。

小贴士：

古代实行人殉，奴隶是奴隶主生前的附属品，奴隶主死后，奴隶要为奴隶主陪葬，是殉葬品。兵马俑即制成兵马（战车、战马、士兵）形状的殉葬品。秦始皇兵马俑陪葬坑，是世界上最大的地下军事博物馆。

1976年，国务院决定，在发掘的遗址上建立展览大厅，称为“1号兵马俑坑”。同年4月、5月，在它的东、西两侧，又依次发现了2号、3号兵马俑坑。到目前为止，这三座兵马俑坑已全部对外开放。

1978年9月，法国总理希拉克参观兵马俑时说：“世界上原有七大奇迹，秦俑的发现，可以

小贴士：

古代世界七大奇迹：一、古埃及吉萨金字塔；二、古希腊奥林匹克城的宙斯神像；三、古希腊的阿耳忒弥斯（猎神）神殿；四、小亚细亚加里亚王国的摩索拉斯墓；五、古埃及的亚历山大航海灯塔遗迹；六、新巴比伦王国的巴比伦空中花园；七、希腊罗德岛的罗德岛太阳神巨像。

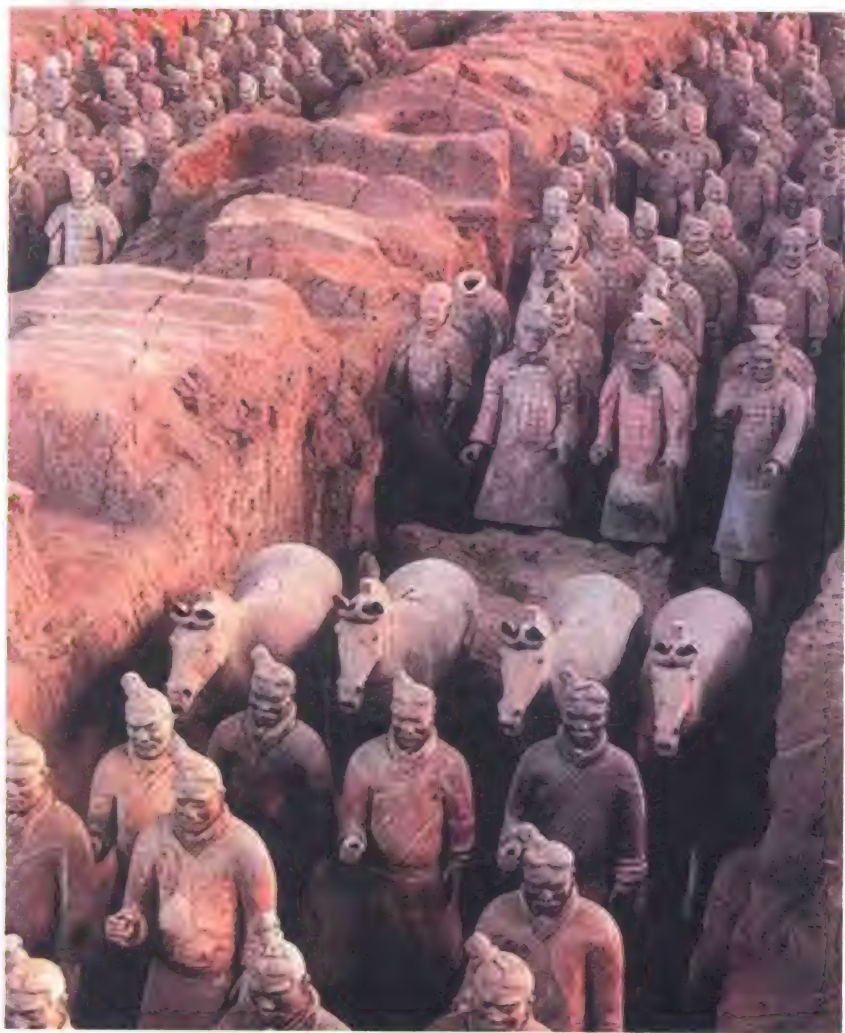
说是第八大奇迹。不看金字塔，不算真正到过埃及；不看秦俑，不算真正到过中国。”从此，“世界第八大奇迹”就成了秦俑的代名词。

让我们来看一看，横空出世的兵马俑给世人带来了哪些奇迹？

第一，场面宏大。三座兵马俑坑面积达两万平方米，

兵马俑坑中如真人般的陶俑

兵马俑坑

直观地再现了秦国大军兵强马壮的雄伟场面。

第二，数量多。三个俑坑共出土近八千件陶俑、陶马。

第三，制作精美。大到身体结构，小到头发、眉毛，每件陶俑都精雕细刻。陶俑的发式、神态、服装，甚至纽扣都有细微的差别。

第四，真实。所有陶俑如真人般大小，陶俑通高1.75~2米；陶马通高1.58~1.7米。这些不同的陶俑中，有气宇不凡的将军，有身经百战的武官，更有生动传神的士兵，可谓千人千面，互不相同。他们身穿长衣，外披铠甲，手持兵器，完全是当年秦军将士的真实写照。

秦始皇为建造这座陵墓，曾征集了七十多万名工匠，建造时间达三十八年。秦俑这种惊人的场面、巨大的规模、精妙的制作、真切的呈现，可谓空前绝后、无与伦比，“世界第八大奇迹”的称谓当之无愧。

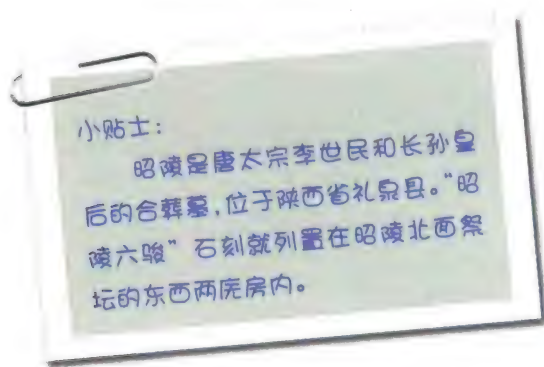
唐太宗李世民的 “六匹骏马”

在雕塑史上，骑马的形象屡见不鲜，但是纯粹以马作为主体形象的雕刻却不多见。闻名遐迩的“昭陵六骏”就是以马作为主体形象的著名石刻。

这“六骏”之所以著名，第一，是因为它们的形象非常生动；第二，是因为这是历史上少有的以马为主体的雕像；第三，这“六骏”命运坎坷，其中“二骏”于1914年被盗往美国，现存美国费城宾夕法尼亚大学博物馆，其余“四骏”于1918年被盗贼砸碎装箱，企图倒卖，幸而中途被截

获，现藏西安碑林博物馆；第四，这“六骏”中的每一骏，都随唐太宗李世民出生入死，与他有着一段扣人心弦的故事。

唐代贞观十年（公元 636 年），唐太宗李世民在埋葬长孙皇后于昭陵之后，便下令雕刻他开国征战时骑过的六匹骏马。这六匹骏马是唐太宗李世民的爱马，曾为他开创唐王朝立下了赫赫战功。

中国古代的良种马，特别是名马，都有自己的名号，就像现在的汽车都有自己的品牌一样。这“六骏”的名称分别是：飒露紫、拳毛騧、白蹄乌、什伐赤、特勒骠和青骢。

“飒露紫”是原墓碑西面第一骏的名称，“飒”有矫健迅捷的含义。公元621年，唐军和王世充军在洛阳的邙山决战。有一次，李世民骑着“飒露紫”亲自前往敌阵试探

军情，一同前往的还有几十位骑马的随从。当他们冲向敌阵时，随从已被冲散，紧随李世民的只有他的侍臣丘行恭。虽然丘行恭勇猛顽强，善于骑马射箭，李世民也年少气盛势不可当，但此时他们二人已被敌军团团包围，并与后方失去了联系。忽然，王世充趁李世民不备射出一箭，正中“飒露紫”的前胸。身负重伤的“飒露紫”忍着剧痛继续随主人冲杀。就在这危急关头，丘行恭回身张弓四射，箭无虚发，使得敌人不敢靠近。紧接着，丘行恭立刻跳下马，给御骑“飒露紫”拔箭，并把自己的坐骑让给李世民，然后执刀徒步冲杀，最后终于冲出了重围。

在“六骏”中，“飒露紫”是唯一配有的人物

的一骏，这个人物就是丘行恭。这一骏表现的正是“飒露紫”忍着剧痛被丘行恭拔箭的情景。

“拳毛騧”是原墓碑西面第二骏的名称。这是一匹毛为旋转状的黑嘴黄马。公元622年，李世民在率领唐军平定隋末瓦岗寨起义时，骑的“拳毛騧”曾前中六箭、背中三箭。

拳
毛
騧

“白蹄乌”是原墓碑西面第三骏的名称，它全身为纯黑色，唯独四蹄纯白，是李世民平定薛仁果时所骑的战马。

薛仁果是薛举之子。薛举曾自称秦帝，率兵与大唐为敌。公元618年，唐军初占关中，立足不稳，于是割据兰州、天水一带的薛举、薛仁果父子便大举进攻，与唐军争夺关中。对峙两个月后，李世民抓住战机，以少量兵力牵制

诱敌，亲率主力直捣敌后，使薛军阵容大乱、溃败而逃。李世民骑着“白蹄乌”身先士卒，乘胜追

白
蹄
乌

击，一夜间奔驰二百余里，最终降服了薛军。

“特勒骠”与“青骢”分别是原墓碑东面第一骏和第二骏的名称。

“特勒”是突厥的官职名称，“特勒骠”毛色黄里透白。李世民在公元619年曾骑此马与刘武周的大将宋金刚作战，一天杀了数十个回合，连打了八个硬仗，立下了战功。

“青骢”为苍白杂色，是李世民平定窦建德时所骑的战马。窦建德曾在隋末唐初的乱世之际自称夏王，与刚刚建立的唐王朝对抗。在唐军与窦建德的战役中，李世民趁敌军饥饿、疲劳、松懈之机，下令全面进攻，自己骑着“青骢”冲入敌阵，

特勒骠

青骢

一举擒获窦建德,但“青骢”在冲锋时却连中五箭,身受重伤。

最后一骏“什伐赤”为东面第三骏的名称。“什伐”是波斯语“马”的音译,这是一匹来自波斯的赤红色马,是李世民在洛阳、虎牢关与王世充、窦建德作战时的战马。这是一次重大的战役,李世民骑着“什伐赤”出生入死、奋力

厮杀，终于打败了王世充。不幸的是，在这场战役中，“什伐赤”臀部连中五箭。

什伐赤

你们一定会问，为什么唐太宗李世民要把这六匹骏马雕在墓碑中呢？因为这六匹骏马曾在他建唐初期与他一齐冲锋陷阵、出生入死。在这六匹战马的雕像上，都显示了各自的箭伤。箭伤不仅显示了

战争的残酷、战马的英勇以及大唐将士的善战，也昭示着大唐江山来之不易。因此，李世民除了要纪念为国捐躯的将士，还要纪念那些为国捐躯的骏马。

ART

海通和尚献身 造大佛

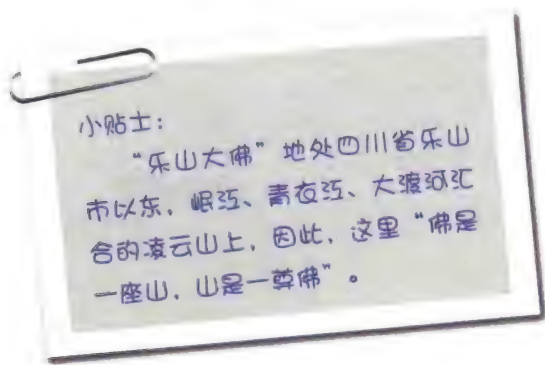
乐山大佛

你知道中国最大的佛像在哪里吗？它又是怎样的一尊佛像呢？

中国最大的佛像在四川省乐山市，因此，这尊佛像被称为“乐山大佛”。迄今为止，这尊大佛不仅是中国最大的石佛像，也是世界上最大的石佛像。

隋唐时期，佛教兴盛，寺庙的修建也盛极一时。“乐山大佛”就开凿于唐开元元年(公元713年)。

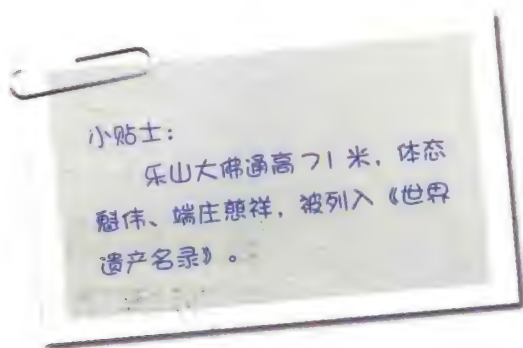
相传，有一位法号为海通的和尚，离别家乡，来到凌云山。由于这里是岷江、青衣江、大渡河汇合之地，水流湍急，特别是每到汛期，洪水就像脱缰的野马一般横冲直撞，常常毁坏农田，发生船翻人亡的事故。海通和尚为此十分焦虑，他想借助“神力”制服江水，便立志开凿一尊大佛。为了筹集资金，他四下化缘，积少成多，终于解决了这个难题。于是，万众瞩目的工程就要开始了。

令人意想不到的，在开凿之日，腐败的地方官吏趁

机刁难，勒索钱财，威胁如不交足银两便不许开工。海通和尚非常愤怒，他斩钉截铁地对地方官吏说：“你们可以拿走我的眼睛，但不可以拿走佛财！”地方官吏面带嘲弄的表情，用轻蔑的语气说：“你要真给我们眼睛，我们就不要你的佛财！”海通和尚马上拿出尖刀，自刎其目，捧到官吏面前，吓得这些官吏连忙逃离现场。海通和尚忍住剧痛，命令工匠们立刻开工。

由于工程巨大，直到海通和尚去世，大佛也没有造完，但是，海通和尚的献身精神鼓舞着后人们继续完成他未竟的事业。终于，历经漫长的九十年，大佛最终雕凿完成，而且成为迄今世界上最大的一尊佛像奇观。

“乐山大佛”之大反映了大唐盛世不但佛教兴盛，而且佛教造像的技艺也非同凡响。这尊佛像雕刻技艺高超，结构、比例合理，在佛像头部和身上还巧妙地设置了排水系统，既不影响佛像整体的美观，又避免了被水流破坏。

这尊盛世大佛风格粗犷、线条简洁、气势恢宏、摄人心魄。它双手抚膝，足踏江水汇流处，双目俯瞰众生。它是海通和尚和大唐民众对佛虔诚的见证，也是大唐民众试图战胜自然灾害、战胜世间邪恶的见证。

敦煌莫高窟的 彩塑菩萨像

相传，东晋年间的一个傍晚，一位法号为乐僔的和尚手执锡杖，行走在荒无人烟的戈壁荒漠上。当他走到鸣沙山附近时，忽然觉得眼前一亮，定睛望去，只见对面山上金光闪耀，千佛显现，于是便赶忙跪地叩拜。他立刻意识到这是一方“圣地”，也是他应该驻留的地方。

后来，他四处寻找工匠，在悬崖峭壁上挖了第一个洞窟，塑造了他心中所崇敬的偶像，用以祭拜修行。这就是莫高窟最初的雏形。

由于历代帝王和广大民众崇尚佛教，所以，

佛教造像的开凿、雕刻、绘制也成为一种时尚。

佛教源自古印度，经过历代僧侣的努力，通过“丝绸之路”传入中国。敦煌独特的地理位置和特殊的地理环境造就了现在的人类艺术宝库——莫高窟。

小贴士：

莫高窟原为“漠高窟”，意思是“沙漠的高处”。后因“漠”与“莫”通用，便改称为“莫高窟”。莫高窟以及敦煌文化不仅对中国文化影响巨大，而且对亚洲其他国家也有一定的影响。

莫高窟的大多数遗迹主要建于盛唐，这个时期也是中国佛教文化的鼎盛时期。

菩萨像是佛教中最多姿多彩的形象。菩萨在古印度佛教中原为男子形象，佛教流传到中国后深入人心，人们对菩萨形象的塑造日渐增多。菩萨的面容慈祥、姿态温柔，有着大慈大悲的特性，再加上他多以雍容华贵的姿态出现，所以后人渐渐地把他视作了女性。佛教雕塑中，菩萨多以古印度和中国贵族女性的服饰装扮显现，显得格外华丽优

雅。

唐代石窟雕塑的主要特征是佛教形象的普遍世俗化，也就是指佛的形象与现实生活中人的形象差别不大，神性削弱，人性增强，从而给人一种亲和力。

唐王朝时期，由于经济发达，国泰民安，文化艺术达到了前所未有的高度，而且对东方甚至对欧洲各国都产生了一定的影响。随着国民意识的相对开放，国际交流的日益频繁，这一时期的文化得到了很大的发展，对这一时期雕塑艺术起到了很大的推动作用。

小贴士：

提起菩萨，人们就会想到观音、弥勒、文殊、普贤、地藏等著名的大菩萨。在佛教中，菩萨的地位很高，是协助佛祖救助民众、地位仅次于佛的圣人。他们法力无边，经常根据需害，通过变换不同的形貌现身，在各种场合救苦救难，普度众生。

在佛教圣地莫高窟众多的菩萨雕像中，第45窟的彩塑菩萨像是一尊非常经典的盛唐彩绘泥塑造像。她袒胸裸足，姿态优雅，上身仅仅斜挂一条披巾，下身系着轻纱般的长裙，既体现了菩萨世俗化的妩媚，又显示了神性的轻盈与不凡。盛唐时期，由于国富民强、丰衣足食，所以妇女们也以丰腴、肥胖、雍容、富丽为美，这一时期的造像也具有

彩塑菩萨像

这样的审美特征。第45窟的菩萨像表现出的是女性曲眉丰颊、面露微笑的姿态，那种瑰丽夺目的色彩是典型唐代美人的偶像体现。

ART

三个时代的 《大卫》雕像

大卫是《圣经》中的人物，是以色列的民族英雄。

《圣经》中说，在大卫还是个牧羊少年的时候，以色列人经常和非利士人交战。一天，两军刚刚摆开阵势，忽然，非利士营中冲出一员大将。他头戴铜盔，身穿铠甲，虎

小贴士：

《圣经》是基督教的宗教经典。犹太教《圣经》的别称是《塔纳赫》，基督教称为《希伯来圣经》或《旧约圣经》。

背熊腰，这个人就是迦特人哥利亚。见此情景，以色列营中无一人敢出去迎战。就这样一连四十天，哥利亚几乎天天向以色列的军队骂阵。以色列王扫罗从来没有受到过这样的屈辱。他许愿说，如果有能杀哥利亚者，必重金加赏，同时免其赋税，并将自己的女儿嫁给他为妻。尽管如此，还是找不到敢于迎战的人。

大卫的哥哥在扫罗军中当兵。一日，大卫去探望哥哥，恰逢哥利亚骂阵，大卫听到这样的狂言笑骂气得浑身发抖，坚决要求出去迎战。虽然大卫的哥哥和以色列王扫罗都为他担心，但看到他那坚定而自信的样子，就同意了。

大卫没有戴盔披甲，也没有携带刀枪，而是穿着平日的牧羊服，拿着牧羊时的打狼棍和弹石器，又顺便捡了五块光滑的石子就来到了阵前。哥利亚看到只是一个牧羊的孩子前来迎战，根本没有把他放在眼里。就在哥利亚拿着刀恶狠狠地向大卫冲过来的一瞬间，大卫使劲儿拉动早已准备好的弹石器，石子正中哥利亚的脑门儿，这位称霸一时的非利士巨人顿时一头栽倒在地，再也起不来了。非利士人被这意想不到的这一幕惊呆了，营中立即大乱。以色列人乘胜追击，最后把非利士人打得落花流水。

对于英雄大卫的故事，文艺复兴时期的多位艺术大师都有作品加以表现。这里给大家介绍

三件不同时期创作的《大卫》雕像。

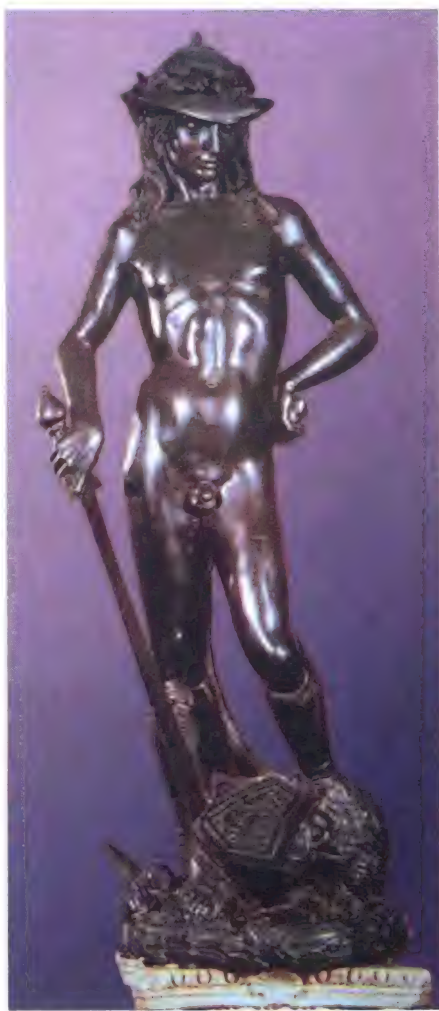
多那太罗的《大卫》创作于文艺复兴初期，是自古罗马帝国后一千多年来的第一件裸体圆雕（即非浮雕形式的立体雕刻）。这件作品有意突破了《圣经》中的描述，把本来穿着牧羊服的少年做成了裸体。由于多那太罗时代反封建的斗争刚刚开始，因此，他表现的“大卫”看上去好像还带有对自身实力不十分自信的表情。

小贴士：

多那太罗是意大利早期文艺复兴初期的雕塑家。他一生创作了大量生机盎然、庄重从容的雕塑作品。

多那太罗
《大卫》

米开朗琪罗的《大卫》创作于文艺复兴盛期，选择的是哥利亚拿刀向大卫冲过来，大卫并不躲闪，反而自信从容的瞬间。虽然他与多那太罗同样采用了全裸的形式，但多那太罗仍然把《大卫》表现成了与《圣经》相符合的少年，而米开朗琪罗的《大卫》却把他表现为成年人，并且借《圣经》这一情节表现米开朗琪罗心中理想的英雄形象。

米开朗琪罗这样做是有原因的，因为在他创作《大卫》的时代，正值教皇腐败、外族入侵，米开朗琪罗迫切希望能有一位像“大卫”一样的英雄站出来，拯救自己的祖国。

米开朗琪罗
《大卫》

小贴士：

米开朗琪罗 1475 年出生于意大利的佛罗伦萨，是文艺复兴时期最具影响力的画家、雕塑家、建筑设计师、诗人，一生留下许多艺术杰作。他在罗马西斯廷教堂天花板上的巨型天顶画《创世记》，是历史上最伟大的作品之一。他的著名雕塑《奴隶》和《摩西》是无与伦比的艺术珍品。

贝尼尼的《大卫》创作于文艺复兴之后的 17 世纪。他选择了大卫与哥利亚交战的最高潮，这一情景是整个故事中最激烈、最富有戏剧性、最激动人心，也是最能强化运动性动作的情节。他的《大卫》与多那太罗和米开朗琪罗的《大卫》相比，已经失去了端庄与和谐，但却显得更轻快、

小贴士：

贝尼尼是意大利的雕刻家兼建筑师，是 17 世纪最伟大的艺术大师。贝尼尼可谓多才多艺、能文善画，颇具文艺复兴时代的遗风。他是那一代杰出的、具有多方面才能的艺术家中的最后一人。

贝尼尼
《大卫》

更活泼，更能勾起人们的联想。这种风格不仅反映了新兴贵族追求享乐的普遍心态，也反映了文艺复兴之后的艺术创作对文艺复兴精神的背叛。

因此，即使是同一题材，由于时代和社会环境的不同，三件《大卫》雕像的面貌也大相径庭。

发怒的“摩西”

米开朗琪罗创作的《摩西》，双目圆睁，好像要喷出火似的。摩西为什么发怒呢？

据《圣经》记载，摩西是古代犹太民族的首领。在他

小贴士：

摩西是《圣经》中犹太人的古代领袖，带领在埃及过着奴隶生活的犹太人到达神所预备的流着奶和蜜的地方——迦南。神借着摩西写下“十诫”给他的子民遵守，教导他的子民敬拜他。历史上没有谁能够像摩西那样，拥有如此众多的崇拜者。

心中一直酝酿着一个伟大的计划，就是要把自己的同胞从埃及的奴役状态下解救出来，让他们回到自己祖先曾经生活的地方，但他又非常担心，怕无法说服这些被奴役的同胞，因为摆脱奴役会失去稳定的生活，有可能还要付出生命的代价。

一天，摩西在山脚下放羊，忽然他看到一个奇异的景象：荆棘被火烧着，但未被烧毁。摩西正感到纳闷儿，突然，他听见上帝在叫他的名字，并对他说：“摩西、摩西，我听见以色列人的哀号，我也看见他们在埃及受欺压，我要打发你去埃及，把以色列人解救出来。”于是，摩西非常坚定地肩负起了拯救以色列人的使命。

上帝不仅授予摩西神圣的旨意，还授予了他魔法：可以随心所欲地把手杖变成蛇，把蛇再变回手杖；可以把水变成血，并能传染或治愈疾病。摩西去见埃及法老，请求准许以色列人离开。法老不但不准，反而大发雷霆，并且加重了对以色列人的奴役。请求不成反招来祸害，摩西决定同法老斗争到底，并借助法术来达到目的。于是，他将河水变成了血水，河里的鱼都死了。河水不但越来越臭，无法饮用，而且到处是蚊蝇。摩西又让古埃及人身上长满了脓疮，还让天降冰雹，砸毁了庄稼。整个埃及陷入了一片漆黑。法老吓得心惊胆战，这才答应让以色列人离开埃及。

就在摩西带领以色列人逃出埃及后不久，上帝在西奈山显灵了。上帝将刻有十条戒律的石板授予摩西。就在摩西代表以色列人在山上接受上帝的戒律时，山下的同胞开始动摇起来。摩西手捧刻有十条戒律的石板走下山来，发现自己的同胞不坚定自己的信仰，违背戒律，气得差点儿将石板摔在地上。他愤怒地杀了亵渎上帝的人，遵照上帝的旨意，带领他的同胞们返回了家园。从此，以色列人彻底摆

脱了埃及法老的奴役。

这座雕像表现的是一位坐着的老人，他的头上长着犄角。据说，这是和神相约的结果，象征着圣灵的光芒，也象征着他的神力。他的神态凝重，右手拿着刻有“十诫”的石板，左腿后屈，好像要站起来的样子。雕塑家运用了夸张的手法，将他的肌肉刻画得强

米开朗琪罗 《摩西》

健有力，看上去并不像年迈的老人。米开朗琪罗赋予了这些人们心目中的英雄有血有肉的生命活力。

米开朗琪罗创作的人物，不论是雕像还是绘画，都有着雄伟健壮、气势磅礴的英雄气概。可以说，他的创作代表了欧洲文艺复兴时期艺术的最高峰，《摩西》可谓高峰中的一件杰作。

ART

大肚弥勒与布袋和尚

一提到弥勒，人们马上就会联想到那个喜笑颜开的大肚和尚，其实他原本是一个外国人。

弥勒出生于古印度波罗奈国的一个婆罗门家族，与释

迦牟尼是同时代人。据佛经上讲，弥勒当初与释迦牟尼一起修行。由于二人的悟性不同，释迦牟尼已成佛时，弥勒还在修道中，因此，可以将弥勒看作释迦牟尼的继承人。

小贴士：

释迦牟尼，古印度释迦族人，佛教创始人。他成佛后被尊称为佛陀，意为彻悟宇宙、人生真相者。民间信徒常称其为佛祖。

在早期的佛像中，弥勒的形象与释迦牟尼佛相差无几，但在我们中国佛教寺院里看到的却是这个大肚和尚的形象。这到底是怎么回事呢？

传说，公元10世纪初，浙江奉化岳林寺有个和尚，号称长汀子布袋师，常常扛着木棒，棒上吊一个口袋，在街市中行乞，几乎所有能要的东西他都要，并将乞讨到的每样东西分一点儿装入布袋中。他非常喜欢小孩儿，身后经常跟着十几个小孩儿和他一起嬉戏。他的行为非常古怪：下

雨时，他在雨中奔走；天气晴朗时，他却抱膝而睡。他面带笑容、心胸豁达、身体肥胖、言语随意。假如有人向他请教佛法，他就一言不发地把布袋放下。如果问询者不懂他的意思，继续追问，他就立刻提起布袋，头也不回地离去。如果询问者还是不理睬他的意思，他就捧腹大笑，因此人们称他为“布袋和尚”。

布袋和尚临终时曾说过这样的话：“弥勒真弥勒，分身千百亿。时时示时人，时人自不识。”从此以后，人们便相信他是弥勒的化身，信徒们便把弥勒塑造成了这样一个大肚子和尚的形象。在佛门中，弥勒就是一个乐天派。据说，摸一下他的大肚皮，就能消灾除病，保佑平安。

长期以来，大肚弥勒成了雕塑家们最喜爱的创作题材之一。在我国现存的为数众多的布袋和尚造像中，最完美的应属杭州飞来峰的这尊元代雕像。

杭州飞来峰上的弥勒佛像

飞来峰上的这尊弥勒塑像，是元代佛教雕像的杰出代表作之一。这尊雕像倚坐于山崖之上，其双耳垂肩，笑口大张，身披袈裟，袒胸露腹，一只手按着一个大口袋，另一只手拿着一串佛珠，乐呵呵地迎接前来朝拜的人们，令人感到格外亲切。每当人们见到这尊佛像时，都会被他的笑容感染而忘却烦恼。大肚弥勒的形象象征着中华民族宽容、和善、智慧、幽默、豁达、向上的乐观主义精神。

如果你有机会出去旅游，不妨留意一下，在许多寺院的弥勒殿里都有这样一副对联：“大肚能容，容天下难容之事；开口便笑，笑世间可笑之人”。

ART

达摩的传说

随着禅宗在中国的流传，达摩的故事渐渐地被中国人熟知。他为弘扬佛法，历尽千辛万苦，最终把禅宗传入中国。相传，达摩是一位印度僧人，自小皈依佛门，成年后来

小贴士：

禅宗是中国佛教宗派之一，始于达摩，盛于六祖慧能，中晚唐之后成为汉传佛教的主流。

到中国传教。达摩首选的传教之地是江南的金陵（即今天的南京市）。一天，他去拜见梁武帝。梁武帝是位笃信佛教的帝王，他即位以后曾大力修建寺庙、组织整理经书，所以，在他当政时期佛教造像很多。梁武帝见了达摩，非常自负地问道：“我做了这些事有多少功德？”达摩说：“无功德。”梁武帝不解地又问道：“何以无功德？”达摩回答：“此是有为之事，不是实在的功德。”梁武帝显然不能认可达摩对佛法的理解，更不满达摩对他的评判。因达摩与梁武帝对佛教的认识和理解反差很大，于是，达摩决定离开此地，渡江北上。

当达摩来到长江岸边时，除了江水茫茫，他什么也看不到。正在他着急如何渡江时，忽然发现不远处坐着一位老妇人，她的身边还放有一捆芦苇，于是，达摩赶忙上前恭敬地说：“老人家，请赐我一根芦苇吧！”老妇人见达摩举止端庄、彬彬有礼，便递给他一根芦苇。当达摩把这根芦苇放在江面上时，忽然芦苇变成了一叶小舟，达摩轻盈地跳上这叶小舟，渡江而去。

达摩来到了中原嵩山的少林寺，在那里他独自修习禅定，面壁九年，最终大彻大悟。他开创了佛教的一门宗派——禅宗。从此，他被尊为“禅宗初祖”，少林寺也因此成了“禅宗祖庭”。

这件《达摩立像》是明代烧制的福建德化窑

小贴士：

白瓷是指瓷胎为白色、表面为透明釉的瓷器。这种瓷釉从外观上看，色泽光润明亮，乳白如凝脂，有“象牙白”之称。福建省德化地区的德化窑以生产著名的白瓷器皿、塑像而得名，在世界上享有极高的声誉。德化白瓷塑像被欧洲人誉为“中国白”。

何朝宗
《达摩立像》

白瓷塑像，是明代著名雕塑家何朝宗的作品。整件作品完全是用雕塑语言表现的，没有任何绘画手法的附加。瓷像色泽光润明亮、刀法纯熟、线条流畅，成功地塑造了一位神情庄严、睿智，不畏艰险渡江传教、独创法门的长者形象。

ART

“泥人张”手下的 《蒋门神》

张长林
《蒋门神》

《蒋门神》这件泥人塑像虽只有十一厘米高，头部还没有蚕豆大，但令人厌恶的恶棍形象却被刻画得栩栩如生。它出自我国清代末年，天津民间泥塑艺人张长林之手。

一团看似普通的黄泥巴，在张长林的手中揉一揉、捏一捏，不一会儿，一个个生动逼真的泥人便诞生了。在他看来，捏泥人就是一个创造生命的过程，他把情感揉入其中，也就赋予了泥人灵魂。

他对蒋门神这个反面人物的刻画就非常传神，只见这个流氓恶棍两手背后，蛮横地腆着肚皮。这件泥塑虽然没有色彩，但却给人以丰富的想象，充分体现了作者高度的写实能力。

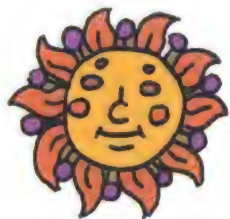
张长林

张长林 18 岁得艺名“泥人张”称号，以家族形式经营泥塑作坊“塑古斋”。他创作题材广泛，包括民间习俗、故事、舞台戏剧、文学作品等。

传说，张长林看戏时，常在衣服袖子里藏着泥巴，一边看戏，观察多种角色，一边偷偷地在宽大的袖子里捏泥人，捏出的角色个个生动逼真，一时间被传为美谈。人们都说：“太神了！只比真人少了一口气……”他的名气一天天传开，竟传到了慈禧太后的耳朵里。慈禧太后听说民间有一个很著名的泥塑艺人，名叫张长林，就召他进宫为她捏泥人。张长林将黏土掺入棉花，捏制出栩栩如生的古代人物像。慈禧太后看了，不禁连声叫好。从此以后，慈禧太后常常叫他进宫去为她捏泥人。

张长林创造的彩塑泥人艺术至今已有一百八十多年的历史，历经六代传人。

1958年，“泥人张彩塑工作室”成立，张家的独特技艺开始传授家族以外的人。后人沿袭“泥人张”的技法，创作了十几万件风格各异的泥塑形象，其作品远销日本、欧美等国。“泥人张”现已被列入国家级非物质文化遗产名录。

凯旋门上的 《马赛曲》

“前进，祖国女儿、众同胞，光荣的日子来到了……对着我们冲来了……武装起来……前进，前进……”一支从马赛来的志愿军唱着这首歌来到了巴黎。在这首爱国歌曲的鼓舞下，志愿军奋勇拼杀，推翻了企图复辟封建王朝的路易十六，建立了法兰西共和国。后来这首歌成为法国国歌《马赛曲》，它影响了法国乃至全世界。

法国雕塑家吕德借用这一曲名作为他浮雕的题名，创作了这块装饰在巴黎凯旋门上的浮雕《马赛曲》，为那段辉煌而悲壮的历史刻下了历史的印记，成为不朽的杰作。

这幅浮雕上的人物并不多，但为什么能给人们留下千

军万马的雄壮气势呢？你看，浮雕上象征自由、正义、胜利的女神右手持剑，左手高举，向前飞跃的形象和伸手召唤的姿势，以及战士们的动态形象和身后隐约出现的无数长矛，使我们自然地感受到跟随在他们身后的激情澎湃的勇士们，伴随着《马赛曲》的雄壮号角高歌猛进……吕德巧妙地运用了联想的手法，给人以巨大的感染力。

人们一致认为《马赛曲》比起凯旋门上的其

吕德
《马赛曲》

小贴士：

凯旋门是一种纪念性建筑。这种建筑最早产生于意大利的罗马，用以纪念罗马帝国侵略战争的凯旋。巴黎的凯旋门并非仅有一座，但最壮观、最著名的就是星形广场凯旋门，又称戴高乐广场凯旋门。

他三幅浮雕造型都美，但如果按照吕德原来的设计，凯旋门一定比现在更辉煌。为什么这么说呢？我们来了解一下这件作品背后的故事。

凯旋门上的另外三幅浮雕分别是《拿破仑凯旋》、《共和国》和《和平之歌》。

吕德曾是拿破仑的狂热崇拜者。1804年，加冕为法兰西第一帝国皇帝的拿破仑，不仅率领法国军队成功粉碎了反法同盟，而且征服了欧洲大部分领土。在这辉煌的时期，拿破仑制定了一个巴黎的城建计划，其中，有一项工程是模仿罗马修建一座凯旋门。吕德受命以法军凯旋为主题，在凯旋门上做一组浮雕。

起初，吕德提出的构思是用四幅浮雕来表现自法国大革命爆发以来的重大历史事件。他设计了四张草图：《出

发》、《凯旋》、《保卫国土》和《和平》。遗憾的是，由于掌管实权的大臣们争权夺势、出尔反尔，这个方案不仅未能获准，还把吕德原来的设计改得支离破碎。他们只同意吕德做《出发》这一幅浮雕，后来被改名为《马赛曲》。

浮雕《马赛曲》歌颂了法兰西人民的爱国主义精神，并成为浪漫主义时期永久性的纪念碑。

吕德
《拿破仑凯旋》

吕德
《共和国》

吕德
《和平之歌》

迟到了十年的 《自由女神像》

到过美国纽约的人，一定会对纽约港的《自由女神像》印象深刻。这座雄伟壮丽的《自由女神像》已成为美国的象征。其实，它不是出自美国艺术家之手，而是法国人民送给美国人民的礼物。

1776年美国独立战争深深地鼓舞着法国人民，并推动了法国大革命的爆发。为了增进法美两国人民的友谊，表达法国人民反对独裁统治、争取自由的愿望，法国决定在庆祝美国独立战争胜利一百周年之际，送给美国人民一件特别的礼

巴托尔蒂 《自由女神像》

物，这件礼物就是举世闻名的《自由女神像》。

法国著名青年雕塑家巴托尔蒂有幸接受了创作这一雕像的重任。这当然不是一件容易的事情，因为雕像十分巨大，像高46米，连同基座高93米，其中的钢架重达120吨。因其体积巨大，工程复杂，制作中出现了很多意想不到的困难，因此导致工程延期。1876年，在美国独立一百周年纪念日时，雕像未能如期完成。

实际上，《自由女神像》的草图早在1869年就已经完成，因为这位女神的形象已成为巴托尔蒂记忆中的永恒。在他17岁那年，拿破仑三世发动了政变，激起了热爱自由的法国人民的愤怒，巴黎民众纷纷上街游行。这一天，巴托尔蒂正在街上行走，看见一支游行队伍，走在队伍最前面的竟是一位美丽的少女。她高举着火炬，毫无畏惧地向前行进。突然，枪声响了，鲜血染红了她的衣衫，她倒在血泊中，为民主、自由献出了年轻的生命。巴托尔蒂被这一悲壮的场面深深震撼，久久不能忘怀。因此，他以这位少女的形象为原型创作了这座《自由女神像》。

1884年，巨大的女神像完成了。它被分成了二百多块，从巴黎启程运往纽约。在纽约，人们夜以继日地工作，又用了一年的时间，终于完成了底座和女神像的安装工程。

这座经过法美两国人民共同努力建造的女

神像，终于在1886年美国独立一百一十周年之际落成。成千上万的美国民众簇拥在雕像脚下，当美国总统宣布《自由女神像》揭幕时，全场响起雷鸣般的掌声。人们敬仰地凝视着自由女神那凝重、庄严的面容和丰盈、婀娜、矫健的体态。只见她头戴花冠，身披长袍，右手高举着燃烧的火炬，左手捧着著名的《独立宣言》，脚踩被挣断的锁链。她象征着推翻残暴统治，争取独立的自由主义精神。

小贴士：

《独立宣言》是北美洲13个殖民地宣告脱离英国，进行独立战争的政治纲领，于1776年7月4日由托马斯·杰弗逊起草，当日成为美国独立纪念日。《独立宣言》为美国最重要的立国文书之一。

从此，世界各地的人们一踏上美国这块土地，就会被这座《自由女神像》深深地吸引。《自由女神像》不仅成为美国的象征，也成为世界各国人民追求自由、美好与和平的象征。

ART

被砸掉双手的 “巴尔扎克”

《巴尔扎克》是1891年雕塑家罗丹为法国作家协会创作的一座巴尔扎克的纪念像。

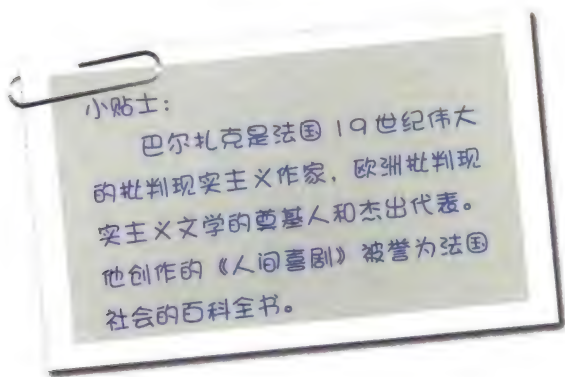
这件作品耗费了罗丹整整六年的心血。在这期间，罗丹阅读了巴尔扎克的全部著作，游历了

小贴士：

罗丹是古典主义时期最后一位、新时期现实主义第一位雕塑家。罗丹和他的两个学生马约尔、布德尔，被誉为欧洲雕刻“三大支柱”。

小贴士:

巴尔扎克是法国19世纪伟大的批判现实主义作家，欧洲批判现实主义文学的奠基人和杰出代表。他创作的《人间喜剧》被誉为法国社会的百科全书。

巴尔扎克的故乡，他还四处寻找与巴尔扎克身材相仿的模特儿。在完成这些准备工作之后，他开始了艰苦的创作。

最初完成的《巴尔扎克》本来有一双生动的手，罗丹对此非常满意。一天，他问学生：“你们满意这双手吗？”他的一个学生直言不讳地说：“不，老师，这双手过分有力，过于生动。”罗丹像明白了什么似的，毅然砸掉了这双耗费数年精心雕刻的手。为什么他毫不犹豫地毁掉这双生动的手呢？因为它喧宾夺主，影响了人们观察、欣赏《巴尔扎克》的整体感觉。罗丹深知，在艺术创作中细节固然非常重要，但任何细节都不能影响整体。一旦细节过于突出，即便它再生动、再精彩，也要忍痛割爱。这就是艺术创作的规律，也是罗丹非常值得我们学习和敬佩的地方。

《巴尔扎克》的创作完全抛弃了古典的完美法则，它形象粗犷，乱发中的面孔充满了坚忍与自信。罗丹认为，不修边幅的巴尔扎克形象才最能体现这位毫不畏惧、敢于揭示人间丑恶的文学大师。

罗丹 《巴尔扎克》

没有手的“巴尔扎克”，在 19 世纪末的法国是难以让人理解的，它被称为“装在麻袋里的蛤蟆”。法国作家协会也拒绝接纳这件作品，罗丹不得不退回了预付的制作费。巴黎市政府还下令禁止在市内任何地方安置这座雕像。最后，罗丹只能把雕像安放在自己别墅的花园里，但他丝毫没有失去信心。他说：“如果真理不灭，则我预言我的雕像将流传下去！”一个世纪过去了，历史终于验证了这个预言。

ART

圣女“贞德”

贞德是一位圣女,是法国人民心目中的英雄。

1412年1月6日,贞德出生于法国东部乡村栋雷米。在贞德童年的记忆中,他们的村庄经常遭受袭击。

那时,法国的一大片领土被英国军队占据,这些地区很可能就要永久地归英国所有。

贞德是个虔诚的天主教徒,几乎每周六下午她都会徒步到附近村庄的圣母院祷告。她13岁时,第一次听到来自天上的声音。天使圣米歇尔告诉贞德,上帝非常同情法兰西王国,天使圣

米歇尔以及天主教的两位圣女将成为贞德的同伴，他们将帮助贞德完成一项超乎寻常的使命：解放这个被不公平侵占的国家。

1428年的一天，贞德离开家乡来到沃库勒尔，请求当地的指挥官准许她领兵打仗。她告诉指挥官：“我要让王

储成为国王，我将亲自领受这份加冕礼。”指挥官二话没说，立刻把贞德遣送回了家。第二年，贞德再次来到沃库勒尔，指挥官仍然不相信贞德所说的话，但她这次在沃库勒尔留了下来。经过多次恳求，指挥官最终同意了她的请战。

贞德率领着军队很快就取得了解救奥尔良城的第一场战役的胜利，这使贞德有了更多的支持者。在接下来的战斗中，贞德的军队歼灭、俘虏了大批的英军。贞德希望帮助王储在兰斯加冕为法国国王，所以她向东北部的兰斯一路挺进，沿途攻下了被敌人占领的多个城市，最终占领了兰斯。

跟随她的军官们将她视为一个足智多谋的战略家。她以不凡的勇气和卓越的才智领导着军队取得了巨大的胜利，神奇地扭转了整场战争的局面。1429年7月16日，查理王储终于在兰斯大教堂举行了加冕仪式，成为法国国王——查理七世。

国家胜利了，人民自由了，贞德的愿望实现了，但她竟被忘恩负义的法国贵族出卖给英军。贞德被英国人以“异端”和“女巫”罪处以火刑，死时年仅19岁。后人赞颂她为“圣女”。

《贞德》使法国雕刻家夏普一举成名。在这件作品中，作者并没有将贞德刻画成虔诚的教徒，而是运用了现实主义手法，将贞德塑造成一个具有浓郁生活气息的朴素的农家少女。少女既没穿军装，也没拿武器，更没有千军万马的队伍，她只是静静地坐着，眼睛眺望着远方，似乎在沉思，心中充满了对祖国命运的担忧。

数百年间，贞德一直是法国人民心目中的英

夏普
《贞德》

雄。许多艺术家为贞德创作了雕塑、油画、戏剧、小说、电影、音乐等众多艺术作品，以歌颂她伟大的爱国主义精神，一直持续到今天。

小贴士：

现实主义是一种忠实于自然的创作手法，作品具有客观、通俗的特点。这一思潮源于法国，后影响至全欧洲。

ART

“十四岁的小舞女”

在巴黎奥塞美术馆的第31展厅的一个玻璃盒子里，陈列着一位穿着舞蹈服的小舞女。这件青铜雕像就是著名的《十四岁的小舞女》。

太真实了！她穿着芭蕾舞衣，装饰着头发，好像一打开玻璃盒子，女孩就会走出来似的。

德加是法国印象主义

德加
《十四岁的小舞女》

画家、雕塑家。芭蕾舞女是他创作中的主要角色，他从中找到了无穷的灵感。这些舞女确有其人，她们就生活在德加周围，生活在巴黎都市，不但经常出入芭蕾舞团、歌剧院，也经常出入歌舞厅、酒吧等娱乐场所。她们在演出时虽然都光鲜靓丽，但是她们的生活却并不幸福。她们中的绝大多数都生活在社会的底层，这些贫穷的女孩都在为成为舞台上的主角而艰苦奋斗。一方面，她们要经受练功房残酷的训练；另一方面，

小贴士：

印象主义是19世纪60至70年代，在唯美主义和自然科学理论的启发下，专注于户外写生，注重在绘画中对光与色加以研究和表现的画派。代表画家有莫奈、雷诺阿等。

她们还必须为生存而奔波。

《十四岁的小舞女》的原型名叫玛利亚，就住在德加画室附近，在歌剧院的芭蕾舞班学习。玛利亚在给德加做模特儿的第二年，成为芭蕾舞团的正式演员。不过，她在芭蕾舞团只待了两年就被解雇了，原因是她经常迟到或者缺席演出。

后来，玛利亚做了酒吧舞女。

德加的父亲不仅是一位银行家，还是一位艺术收藏家，因此，德加生活优越，经常出入高级娱乐场所。在那里，他既看到了舞女们在舞台上的光鲜靓丽，又看到了她们在台下的凄惨生活，所以舞女在德加的绘画和雕塑中成了最重要、形象最丰富的角色之一。

人们称德加的绘画是平面的雕塑，而他的雕塑是立体的绘画。这些绘画和雕塑反映出德加敏锐、准确地捕捉到了这些舞女们台上、台下瞬间的动态和表情。他陶醉于她们的这些最简单、最平凡的种种不经意的小动作，比如系鞋带、蹲下搓脚、揉酸痛的肌肉、整理短裙、掠头发、换衣服、舞间休息等等。总之，所有那些舞蹈以外的事情，都被他刻画得惟妙惟肖。

在这件作品中，他把19世纪普通女孩的形象留给了后人，而这在当时却是一种大胆的创举，他是在传统的世界里雕刻出了非常现代的作品。

玛利亚是不幸的，但又是幸运的。她虽然再也不能成为芭蕾舞台上的女主角，但却是博物馆里永恒的舞蹈家。

ART

迪尚的另类名作——小便池

厕所里的小便池怎么能成为名作呢？听起来好像很可笑，然而，这却是个事实。这是20世纪现代艺术中最叛逆、最有冲击力，也是争议最大的一个事件。

1917年，法国画家迪尚想送一件作品参加纽约独立画展，这在当时是一个非常前卫的展览。一天，他走进一家专卖卫生洁具的商店，决定买下一只白瓷的小便池参展。由于迪尚是这个展览的组织者之一，也是这次展览的评委，他担心组委们知道这是他的作品，出于情面而

迪尚
《泉》

接受，这样，他就无法知道他们对这件作品的真实反应了。因此，他有意隐藏了自己的真名，并将这件作品取名为《泉》，委托他的好友送去。果然，这件作品不但被组委会拒绝，而且被愤怒的观众当场砸碎。

小贴士：

迪尚，法国画家，20世纪先锋艺术的代表，他在绘画、雕塑、电影领域都有很大影响，是达达主义的代表人物之一。

1927年，迪尚又复制了一件，现藏于纽约现代艺术博物馆。

迪尚创作的小便池，是想打破艺术不是绘画就是雕塑的观念，把生活中的物品放在一个不同的地方，并给它取一个新的名字。虽然它原来的作用消失了，却为我们创造了一个新的概念，从而打破了艺术与生活的界限。

迪尚认为，艺术可以有任何形式，可以是绘画，可以是雕塑，也可以是现成品。迪尚的这件现成品后来成为一件知名度极高的作品。

ART

一只两千多万 美元的“鸟”

《空间的小鸟》在2005年纽约佳士得拍卖会上拍出了2745万美元的高价，成为目前世界上最贵的“鸟”。

可是，如果仔细一看，这是一只鸟吗？它没有鸟的真实形态，看上去两头尖尖的，像是枣核儿，又像是一跃而起的海豚。

这是现代雕塑家布

布朗库西 《空间的小鸟》

小贴士：

佳士得拍卖行于1766年由詹姆斯·佳士得在伦敦创立，是与苏富比齐名的拍卖行。佳士得的拍卖机构遍及全球，包括美国、法国、瑞士、荷兰、奥地利、阿根廷、德国、意大利、韩国、西班牙、日本、中国、澳大利亚、新加坡、泰国、以色列、阿联酋及墨西哥等。

朗库西的代表作。

在这件作品中，布朗库西不是想表现一只具体的鸟，而是想表现一种飞跃的感觉和一闪而过的印象。作品虽没有展现出现实中鸟的形象，但

小贴士：

布朗库西，罗马尼亚人，20世纪现代雕塑的先驱，抽象雕塑的重要开拓者之一。

却把真实的鸟的内在本性表达了出来。他通过抛光的精心处理，将青铜美妙的质感、流畅的曲线淋漓尽致地展现出来，使人联想到了敏感、轻捷、一跃而起的鸟。

关于这只鸟，还有一段故事呢！一次，布朗库西的一位朋友来到他在巴黎的工作室。当他看到《空间的小鸟》这件作品时，既震惊又兴奋，决定把它买下来带回美国。当他进入纽约海关时却遇到了麻烦。按照美国海关法规规定，绘画和雕塑作品都是可以免税的，但海关人员不承认

布朗库西的这件作品是雕塑艺术，把它当作金属器皿坚持征税。由于双方争执不下，一直闹到了法庭，后经知名人士呼吁，才使美国海关改变了决定，并公开宣布它确是一件艺术品。

柔软的表

无论是达利的雕塑还是绘画，它总是会把我们带入新奇、古怪、梦幻般的世界。他刻画出的奇妙景象超乎常人的想象，让人感觉在现实世界之外，还有一个虚拟的梦幻世界。

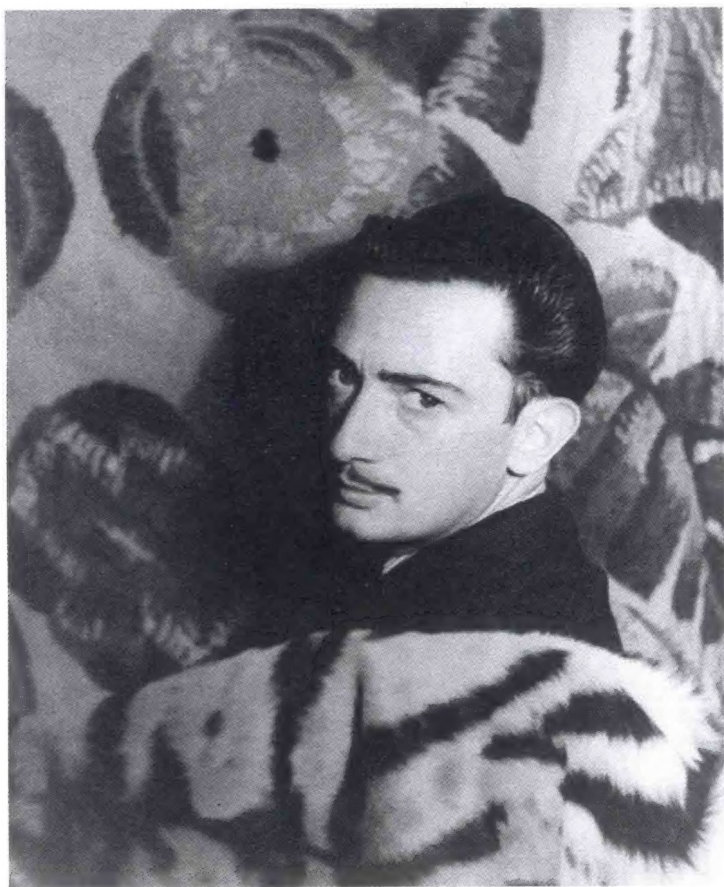
《记忆的延续》就是这种虚拟梦幻的代表作之一。这件雕塑的灵感来自一块软绵绵的乳酪。

小贴士：

达利是西班牙超现实主义画家，享有“当代艺术魔法大师”的盛誉。他所创造的奇怪、梦呓般的形象，不仅启发了人们的想象力，引发了人们的幻觉，而且以非凡的力量，吸引着观赏者的视觉焦点，更足以探索潜意识的意象著称。

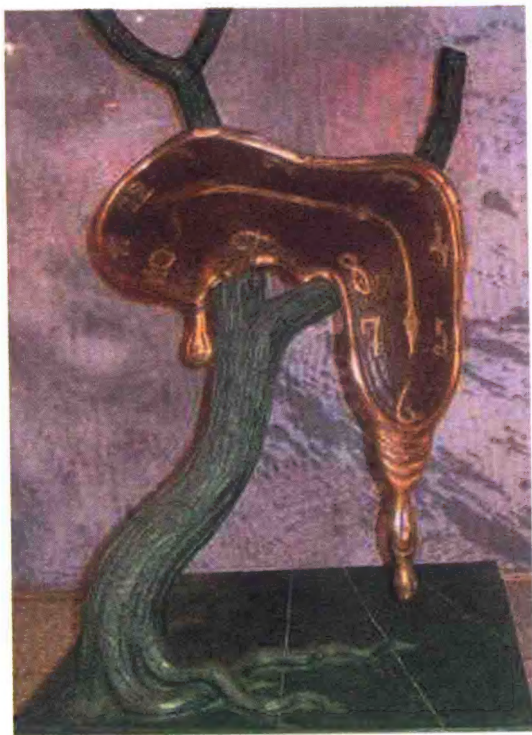

在一个疲惫不堪的午后，达利本来约好和他的妻子，还有几个好友去看电影，但他临时改变主意，决定一个人留在家。此时他在餐桌边坐了下来，托着腮回想起晚餐所吃的软绵绵的乳酪点心，脑海中浮现出由乳酪引起的种种幻想……这时，他觉得头有些疼，打算早点儿休息。忽然，他清楚地看见一个像乳酪一样软绵绵的钟表挂在一根橄榄树枝上，这个灵感激励着他不顾一切地立刻投入了创作。后来，就有了在他的创作中不断重复的“柔软的表”。

达 利

达利
《记忆的延续》

他喜欢以最真实的手法来表现最不真实的物体。在《记忆的延续》中,可以看到这块“柔软的表”;还可以看到,他用“柔软的表”表现在机械化的社会,并非所有的事物都是冷漠无情的。

结 束 语

以上，我们介绍了有史以来的经典雕塑，通过这些作品和它们背后的故事，你是不是对雕塑的概念有了基本的认识？从横向角度来看，东方与西方的雕塑走着完全不同的道路；从纵向角度来看，原始、古典、近代、现代也是完全不同的表现形式；从雕塑的用途来看，有纪念性的、有宗教性的、有装饰性的、有公共景观性的，还有探索性的。无论哪一种类型的雕塑，都与我们的现实生活和精神生活息息相关。

策 划：杨丽萍
责任编辑：苏 丹
文字编辑：张 悦
美术编辑：刘艺青
装帧设计：袁 芳
插 图：碧悠动漫
责任印制：沈连群

这是一套旨在向孩子们传授“美”的知识的艺术教育丛书。对孩子们来说，这样的阅读所提供的不仅是有关音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、书法、电影、动画等各个艺术门类的丰富知识，更是千百年来人类文明中积淀下来的艺术创造力和诗性精神——这也是新媒介时代的孩子亟需培育的一种精神。

——方卫平（浙江师范大学教授、儿童文化研究院院长）

ISBN 978-7-5307-5866-3

定 价：18.00 元